

IDAM

resumen

Arts & Crafts

William Morris, nace en 1834, Inglaterra, época victoriana (plena era de esplendor Inglesa, principal potencia mundial, industrialización).

Familia acomodada, recibe una excelente educación (Oxford) y luego decide hacerse monje.

Se dedica al arte, a la pintura ppalmente.

Conoce a los **PreRafaelistas** (Dante Gabriel Rossetti, Hunt, Millais y Phillip Webb), que estaban muy influenciados por los pensamientos e ideas socialistas del Critico John Ruskin. Como también la idea del rechazo hacia los bienes de arte decorativa y arquitectura producidos industrialmente, apoyando y promulgando el retorno a la artesanía medieval.

Se casa con Jane Burden en 1859, para lo cual pide ayuda a Philip Webb para construir su casa (Red House), en el mercado ve que no había objetos dignos de su gusto, y entonces decide fabricar los suyos (desde sillas y cortinas hasta el tapizado de las paredes y los cubiertos de la mesa). Conforme con su resultado decide fundar su propia compañía de arquitectura y diseño industrial. 1861

Una buena economía = educación del consumidor (el precio justo)

Paradigma del Diseño: Instauraba la supremacía del hombre sobre la máquina manteniendo primordialmente la filosofía de las artes y oficios, diciendo que el artesano es un artista. Un objeto se tenía que conservar si era **bello o funcional**. Placer para el que realiza y para el que lo consume, buena calidad.

En 1891 una la Klemscott Press, se encarga de papel tipografía tinta y acabados. Tipografías: Golden y Kauser. Inspirado en estilos del siglo XV.

Tradición vernácula (propia, autóctona) y gótica.

Morris se preocupo por brindar objetos para la clase trabajadora, pero eran tan trabajados y decorados que solo las clases altas podían adquirirlos. La idea de Morris se propago a lo largo de toda europa. Principios de siglo XX las arts and crafts se instauraron en escuelas/gremios, luego se conjugaron en el DISEÑO.

MORRIS

ASHBEE

PHILIP WEBB

MACKINTOSH

CHRISTOPHER DRESSER

Art Nouveau

Modernismo

Nueva Burguesía industrial, presenta a la máquina como herramienta. Como dice William Worringer se divide en dos ramas principales, la orgánica (más ligada a la morfología de las arts & crafts) y la geométrica.

La revolución industrial trajo consigo la experimentación con materiales que antes no podían ser trabajados con tanta facilidad, tales como el vidrio/cristal y el acero.

Sus ejes están comprendidos en las ideas del **“Gesamtkunstwerk”** en la cual Richard Wagner enuncia “la obra de arte total”, que cada objeto esta diseñado en función de un todo.

Esta corriente también se basa en el **“Einfuhlung”** (la empatía del consumidor hacia el fabricante frente al objeto producido) y ver la mano del artista reflejada en el producto.

Muchos objetos de este movimiento eran realizados mostrando un símbolo de estatus y de vanguardia para quien lo posea, eran bienes lujosos.

No fue solo arquitectónico.

Presentaba una liberación de las formas del pasado, aceptaba la utilización de la máquina a gusto del fabricante. También presenta la unificación de las artes mayores y menores, aspecto que Morris también alentaba.

Permanece en un nivel de producción artesanal, salvo en algunas excepciones

Despoje del ornamento.

Art Nouveau - Corriente FRANCO-BELGA				Art Nouveau - Corriente ANGLO-SAJONA		
LÍNEA CÓNCAVO-CONVEXA				LÍNEA GEOMÉTRICA		
Bélgica	Francia	España	Italia	Austria	Escocia	Alemania
V. Horta Van de Velde	Guimard Gallé	Gaudi	Bogatti	Olbrich Wagner Hoffmann Moser	Mackintosh	Endell
EJEMPLOS						
Van de Velde Horta				Mackintosh Olbrich		

HORTA

VAN DE VELDE (vernáculo)

MACKINTOSH - GAUDI (medieval)

Thonet

1796, Alemania

Cerca del inicio de la rev Industrial.

Carpintero de oficio, se dedico para laminar y curvar madera sin tener que utilizar uniones.

1841 se va al palacio de Litchenstein.

Patenta su proceso de curvado de madera. (calor y humedad)

1853 Compañia con sus hijos

Otra fábrica en Rep Checa, cerca de los arboles, con mano de obra autoctona. Bosque de hayas.

Su silla mas famosa la silla número 14, la más vendida del mundo. Simplificaba y optimizaba métodos de producción y transporte.

6 piezas 10 tornillos, 36 sillas en un metro cubico, piezas intercambiables. Mucha durabilidad y fortaleza.

Cuando se exportaba a America el pegamento se disolvía en climas cálidos y tropicales, lo soluciono con una pieza metálica que se doblaba con la madera, comprimiendo las laminas impidiendo que se craquelara. Fue beneficioso, utilizando menos material y hacerla mas duradera.

1871 Muere

1890 vence su patente de curvado de madera.

1930 , segundo productor mas grande de mobiliaria de acero tubular = silla cantilever.

The Shakers

(shaking Quakers)

Fines siglo XVIII - de Inglaterra a NY. Dios se manifiesta en dos sexos. Pureza y escape de lo mundano. Hombres y mujeres comían en mesas separadas y usaban puertas y escaleras distintas.

Pulcritud - Orden - Economía

Fusión de artesanía, fe y humanismo.

La apariencia exterior revelaba el espíritu intimo. La regla de oro era la paciencia. Muy rigurosos en la construcción de objetos, valoraban mucho el oficio. El trabajo era su culto, la apariencia de los objetos debían ser puros y simples como sus oraciones. No utilizaban los ornamentos, eran simples y valoraban mucho la limpieza. Colgaban lo que podía desordenar la habitación en perchas/ganchos que tenían alrededor de los cuartos.

Características:

alta calidad en artesanías, terminaciones cercanas a la perfección, pulidos, ajustes

Valores: simetría, orden y función

fusión de artesanía, fe y humanismo sincero

ahorro de trabajo y tiempo

combinación de colores y formas en armonía.

Weiner Werkstätte (1903)

“Mejor 10 días para un objeto que 10 objetos en un día”

Estética práctica y racional, “simple y práctico”. Promulgaban el estilo de “Gesamtkunstwerk” u obra de arte total.

La máquina es un sirviente del hombre, lista para ser usada a su gusto. Los diseños seguían líneas y formas geométricas, cuadrados y cubos era lo dominante. Homogéneos a la vista del observador.

Tuvo problemas económicos desde el principio. Un año para remodelar y adaptar las oficinas para su uso. Gracias a la prensa y ferias la weiner tuvo una buena reputación. Perfección y 100% precisos, terminación a mano. Productos complejos pero cuando se terminaban eran complacientes.

Se hacía insostenible para la economía que objetos tan trabajados puedan ser vendidos fácilmente.

Hoffman admiraba a William Morris y al movimiento de las arts & crafts. Creía que el ambiente no debía llenarse de muchos objetos realizados industrialmente en masa con poca calidad.

Josef Hoffmann / Kolo Moser
Sanatorio Purkersdorf.

Deutscher Werkbund (1907)

Hermann Muthesius, arquitecto, escritor, crítico de art nouveau, conocido por propulsar ideas de las arts & crafts en Alemania. Funda la Deutscher, que luego sería la Bauhaus, junto a Peter Behrens.

Escuela para obtener unos standards de producción de lo más alto.

Behrens fue encargado de reformar la academia. Influenciado por William Morris. Arquitecto y diseñador.

Se incorpora a la AEG. Termina diseñando la identidad corporativa de la AEG.

Esta escuela/movimiento influenció en Le Corbusier, Gropius y Van der Rohe.

Fundada en 1907, asociación mixta de artes, artistas e industriales. Aumentar la competitividad frente a otras potencias mundiales. Cada uno aportaba algo concreto.

Control sobre el ornamento, estética fundada en la utilización de la máquina.

Buscaba colocar a Alemania a la cabeza del desarrollo industrial.

Enfrentamiento de ideas entre Muthesius y Van de Velde.

Muthesius también condena a la industria al decir que esta decisión de querer sacar nuevos y baratos productos cada mes solo por fines de lucro es inmoral. Quiere que la industria fabrique cosas que duren, tanto en función como en forma y diseño. Buscaba la validez universal.

1917, se crean las normas DIN (norma industrial Alemana)

Ejemplo: Reloj de pared diseñado por Peter Behrens.

Peter Behrens aplicaba en sus proyectos la idea de fundir arte y técnica en una sola realidad.

Su diseño presenta un estilo geométrico y austero, centrándose en la estética del objeto,

no en la ornamentación, sino más bien en el diseño gráfico de su interior. Esfera blanca con números rojos y negros.

Se observa la pureza del material con el que está realizado: el bronce natural, manifestando la relación entre el diseño y la producción industrial.

En 1914 se realiza un congreso de la werkbund para establecer ciertos aspectos, como la de separar a la calidad material de la estética, imponer la normalización DIN y la de la sustitución del ornamento.

Bauhaus (building house)

La Bauhaus desarrolló una ciencia visual. Arquitecto Walter Gropius, fundador. El legado de la guerra hizo que Gropius quisiera dominar a la máquina. Se le pidió que fundara una escuelas de artes y que expresara sus ideas revolucionarias en un manifiesto publicado en 1919. Gropius era influenciado por Morris, volver a las arts and crafts. Sostenida por fondos públicos.

Elegida Weimar por ser una ciudad menos conflictiva que Berlin, también era considerada el centro cultural de la nación. Utilizado el método de los workshops. Conformer lazos mas estrechos entre el estudiante y la máquina. Formaba al estudiante como artista y como artesano. No aprendían a través del papel sino a través de la experimentacion. Las habilidades para la fabricación eran enseñadas por maestros artesanos, mientras que la inspiración estética era de parte de los artistas.

Se debía unificar todas las disciplinas, destruir la división entre la pintura, la escultura, la arquitectura y el diseño, etc. Enseñaban Paul Klee, Kandinsky, Johannes Itten.

Ellos 3 contribuyeron a formar el ciclo básico de fundamentos, principalmente Itten, (metafísico).

Estuvo 3 años, inventó un método para la enseñanza, a través de la introspección, a través de ejercicios de respiración, influenciado por el budismo. La Bauhaus fue precursora de interesarse por el alumno como un Individuo (emociones, sentimientos y el intelecto). Primera vez que el diseño era enseñado de una forma coherente con un contexto artístico indicado.

La depresión de los 30 ajustó el presupuesto de la institución, limitando los recursos de esta y de los alumnos. Los residentes de Weimar encontraban impertinentes a los alumnos en varias ocasiones por diversos motivos (ruidos, fiestas, formas de vestirse, etc).

Gropius quería que todos los que querían entrar tenían que tener la misma posibilidad (sin importar si eran mujeres o varones). Aunque a las mujeres se les hacía diferencia por la orientación que irían (trabajos femeninos y masculinos). Una de las estudiantes más destacadas fue Marianne Brandt, miembro del taller de metal (tetera Brandt). Se empezaba a cambiar de método de trabajo, de objetos producidos de forma más artesanal, a la construcción de prototipos para luego ser producidos en masa.

En el ciclo básico Kandinsky enseñaba que las formas geométricas mas básicas (circulo, cuadrado y triángulo) estaban sujetas y representan cualidades idénticas a los colores primarios.

Luego de Itten vino Moholy-Nagy, para hacerse cargo del curso preliminar en 1923.

Despegándose del estilo místico y metafísico de Itten, reemplazando por la mística de la máquina. Era muy experimental.

Luego vino Josef Albers, primer profesor graduado de la Bauhaus. Decía que tenían que explotar al material en sí, no disfrazar sus características. Obligaba a pensar

racionalmente. Varios de sus trabajos hacía pensar a los estudiantes como ingenieros, mas que como artistas.

1923, se realizó una exhibición para mostrar lo que se hacía en la escuela. La exposición reveló la transición de la Bauhaus expresionista hacia la Bauhaus constructivista. Casa "am Horn", casa prefabricada, fácil de usar y económica. Que esté al alcance del hombre común.

Conforme pasaba el tiempo e incluida la hiperinflación de 1923, la institución era tildada de comunista cada vez más, lo cual complicaba su continuidad. Cuando los nazis ganaron popularidad en Weimar, la Bauhaus perdió su respaldo. Gropius, junto con los profesores declararon la Bauhaus cerrada a modo de adelantarse al gobierno.

La segunda etapa de la Bauhaus empieza en 1923, reabriendo en Dessau. Con un nuevo edificio, mucho mas moderno, pero este se asemejaba mucho a lo que un laboratorio. Era una ciudad políticamente mas liberal que Weimar. Ahora se empezaba a diseñar para la producción en masa. El edificio era de vidrio, concreto y acero. Todo estaba en el mismo edificio. Los nuevos objetos se inspiraban en el transporte y en el progreso industrial. La silla Wassily, para Kandinsky por Marcel Breuer.

Las costumbres de los estudiantes variaban poco y su sentimiento extrovertido seguía existiendo, lo cual generaría disgusto una vez más a los residentes oriundos de Dessau. Se creó un edificio dedicado para la arquitectura, Hannes Meyer, comunista que creía que la construcción era un ciencia, no un arte. Rápidamente se convirtió en el segundo director de la escuela. Gropius se había desvinculado de la Bauhaus, dado que era muy atacado por el partido nacional socialista alemán, dejando como su sucesor a Meyer, pero este nunca había compartido sus ideas y postura políticas con Gropius. Estas ideas hicieron que la escuela se acercara mucho más a la izquierda. En 1929 se produjo una fuerte polarización política a causa de la crisis del 29. Meyer fue retirado de la Bauhaus en 1930. Mies van Der Rohe fue su sucesor. Él estaba horrorizado por el aspecto funcionalista que había adquirido la institución, creía en el arte. Quería traer de vuelta el arte como fundamento básico. Se prohibió toda actividad política y la arquitectura adquirió un papel importante en la escuela. Los nazis tomaron control de la municipalidad de Weimar y terminaron cerrando la escuela por ser un nido de revolucionarios comunistas.

La última ubicación fue en Berlín, siendo una fábrica el edificio. Siendo esta muy deprimente, finalmente se cerró en 1933. La policía cerró el edificio y se llevó algunos estudiantes. Sus 14 años reflejaron la vida de Alemania en ese periodo.

En Chicago, USA, se asentó el ideal de la Bauhaus, a través de estudiantes y profesores que habían migrado de Alemania.

Vanguardias

IMPRESIONISMO (10 años):

Manet, Monet, Renoir, etc, fundan este movimiento. Fuertemente criticada, realizan una exposición y un crítico los tilda de querer mostrar sus impresiones. Busca despojarse del “pintar de memoria” lo cual obligaba al artista a pintar al natural con lo que ello conllevaba (variación de la luz, cercanía a lo que se debe pintar, etc) Los impresionistas daban mucha importancia a la luz, ya que esta moldeaba a la forma, la luz transformaba los colores muchas veces, los modulaba. Pintar al natural varía la sensación del artista al estar frente a la escena a retratar, por lo tanto no todos pintarían igualmente a la misma escena. El color es protagonista, dando importancia a que el color cambiaría completamente la escena (un árbol con sol, que con lluvia). Nuevas técnicas de representación, pincelada suelta y libre, espontánea y empastada para que resulte intenso y lleno de fuerza para impactarnos visualmente. Sustituir el gris para hacer sombras. Se superponen colores y se mezclan en la retina del observador. Arte subjetivo dado que las sensaciones son personales.

SIMBOLISMO:

Movimiento post impresionista, encuentra sus raíces en la literatura, esteticista y elitista. El arte debe ser capaz de descubrirnos un escape de la realidad que nos abrumba. Esquivando la realidad, exteriorizar el sentimiento. Ocultar o tangible, abrir una puerta a lo oculto a lo misterioso y la ambigüedad de los sentimientos, a través del símbolo. Belleza como prioridad, a veces artificial. La mujer idealizada, simbolización de los sentimientos. Flores como delicadeza, pavos reales como belleza y vanidad, paisajes solitarios como soledad. El arte debe ser para una minoría. Separación con la naturaleza, restauradora en concepto de que el arte debía ser para unos pocos. Puede decirse que con Toulouse-Lautrec y Bonnard, nacen el cartel publicitario moderno y el grafismo moderno en general.

FAUVISMO:

Henri Matisse, Derain

Agresividad en el color. Juego de colores primarios, utilización de complementarios y tonalidades chillonas. Pinceladas sueltas y gruesos empastes. Rechazo a la imitación de la realidad. Experimentación continua del color. El color es una sensación sin tener relación con la realidad pero sí con su valor emotivo. Tonos irreales con técnicas agresivas. Allí tiene su valor y no por lo que representa.

CUBISMO:

Innovador, Pablo Picasso. “Las señoritas de Avignon”. Opuesto al impresionista y fauvistas (primaban el valor cromático que por las formas) Es falso que las cosas varían por la luz. Para ellos importan la verdadera forma de las formas, su estructura. Saber como es su esencia, sin que varíe la luz. Reducir objetos a sus formas geométricas más básicas. Introducir la 4ta dimensión, el tiempo, expresando su continuidad. Representar el objeto moviéndose. Realidad intelectual de las cosas. No se representan como sabemos que son sino a través de planos y prismas, producto de los distintos puntos de vista y de la sucesión temporal que mueve a esas cosas. La realidad que nos circunda es

solamente la que existe en nuestro pensamiento. Despreciaban a los impresionistas y faustas por ser un estilo de arte que solo retrata lo que los ojos ven.

EXPRESIONISMO (1905-1933):

Plasmación de los estados de ánimo, y de lo interno del artista. Deformación de la realidad, sin escatimar en la utilización de la fealdad como elemento artístico. Exteriorizar el mundo interior. Edvard Munch, utiliza la distorsión del color y las formas, adquiriendo un valor dramático.

Die Brücke (el puente, alemán), vincular el pasado con el futuro. Utilizar el color como los faux, desvinculado de la realidad y de forma autónoma. Crítica social y política. Agresividad intelectual.

Der Blaue Reiter (el jinete azul) Kandinsky, Marc y después Paul Klee
Interés por los caballos y el color azul.

Principalmente en Alemania. Expresionismo pesimista.
La llegada de los nazis en 1933 genera la extinción del movimiento por persecución.
Picasso también experimentó con este movimiento.

PURISMO:

Son composiciones de elementos simples que se entrelazan sin elementos sobresalientes, utiliza objetos naturales y artificiales, naturaleza muerta.
Busca recuperar la supuesta pureza existente en épocas anteriores ó al movimiento estético que tiende a la depuración estilista, a un máximo posible de simpleza, por ejemplo usando en lo posible colores, líneas y formas puras, sin rebuscamientos. Sirve de guía a la pintura pura, sostiene las formas. Resalta el empuje que le dio la vanguardia a la arquitectura. El purismo sancionó por primera vez y definitivamente la alianza entre el arte y la producción industrial.

Le Corbusier, Ozenfant.

FUTURISMO (1909):

A la vez que el cubismo en Italia. Ligado a la situación económica, social y política. Brote de rebeldía al academicismo. En contra del sistema establecido. Defendiendo los logros de lo industrial. Empezar una nueva Italia, desde una agresividad e impertinencia. Marinetti dice en su manifiesto "Queremos destruir a los museos, las bibliotecas, las academias de todo tipo. Desde Italia lanzamos al mundo este manifiesto de violencia arrolladora e incendiaria con el que fundamos el Futurismo, porque queremos liberar a este país de sus fétidas cangrenas de profesores, arqueólogos." Defendieron los símbolos de la era moderna (el transporte, el dinamismo, la velocidad) acabar con la pasividad. Porque el futuro es juventud, porque la juventud es movimiento. Dividir y superposición de planos para mostrar la simultaneidad.

DADAÍSMO (1916):

Movimiento que rechaza la lógica. Provocación al espectador, contradicción sistemática. Nombre elegido al azar, Tristan Tzara fundador. Defienden la espontaneidad y la libertad total en el arte. Lo importante eran sus actitudes, conductas rebeldes. En contra de todo lo establecido, incluso el arte. El mingitorio de Duchamp, muy provocativo. Berlín, Zurich y New York. Los "ready-made", ¿Que es el arte? se pregunta Duchamp. Nadie sabe que es y no como definirlo, todo aquello que interroga la inteligencia del espectador preguntándose si "eso es arte". El arte solo tiene un objetivo, la inteligencia de quien la mira. Rechazaba al burgués y su "arte". Transición del Cubismo al Surrealismo.

SURREALISMO (1924):

Movimiento artístico y literario, surgido en Francia (André Breton). Ausencia de todo control y preocupación de una estética y moral. Surge del subconsciente, del pensamiento. Se basa en el valor del sueño. Una obra es surrealista si el artista se esforzó por alcanzar lo psicofísico. Como dijo Freud, allí desaparecen todas las contradicciones.

Nace del Dadaísmo, aunque carece de su radicalismo, conserva el rechazo de lo impuesto por la sociedad moderna. Conserva la libertad del proceso creador. Actuamos libres cuando liberamos la mente. Enfrentamiento a nuestro propio yo (angustias, obsesiones reprimidas). Permite expresar el interior de la mente en ausencia de todo control ejercido por la razón. Se recupera la pintura figurativa y el protagonismo del dibujo.

Dalí - Miró - Magritte - Breton

NEOPLASTICISMO (1917):

Holanda, alianza entre artistas, arquitectos y diseñadores. El cubismo no había ido lo suficientemente lejos. El movimiento propone encontrar un sistema para construir un mundo de formas coherentes y organizadas. No es solo para el arte, también para la arquitectura. Arte abstracto. El color y la forma como principales. Exclusión de lo individual, se elimina lo superfluo solo queda la esencia. Quedan líneas planas y cubos. Estructuración con armonía en líneas y masas rectangulares. Siempre verticales horizontales o formando angulos. Nunca había simetría pero sí un sentido de equilibrio. Solo utilizaban colores puros/saturados, fondos claros. Muestran una armonía espiritual. Unificar las artes a través de la arquitectura. Equilibrio entre los colores. "Casa Schroeder".

Piet Mondrian

SUPREMATISMO (1915 - 1923):

Paralelo al Constructivismo, fundador Malevich. Reduce los elementos pictóricos al mínimo. Abstracción geométrica y el arte no figurativo. "Cuadrado negro".

CONSTRUCTIVISMO (1914):

Movimiento influenciado por el Futurismo. Influenció en el arte europeo. Tiene un fuerte interés en la técnica del arte, prefiere la construcción en sí que a la arquitectura. Defendía que el arte debía ser fácil de comprender y tener una utilidad social; como así también los materiales modernos y las líneas puras. Predomina lo tridimensional (arquitectura, escultura y diseño industrial)

Tatlin - Alexandr Rodchenko - Lilly Reich

PERIODIZACIÓN

Impresionismo: 1870-1880

Simbolismo

Fauvismo: 1905-1910

Cubismo: 1907-1935

Expresionismo: 1910-1933

Purismo

Futurismo: 1909

Dadaísmo: 1914-1935

Neoplasticismo

Constructivismo

Suprematismo

Surrealismo: 1920-1945